

Análisis del Espacio Urbano Vinculado al Arte: Un Enfoque desde el Diseño Participativo como Detonador Social

Dra. Martha Beatriz Cruz Medina¹, Sandra Isabel Carrillo Maya²

Resumen— Las ciudades crecen e implican transformaciones donde la discontinuidad es parte del paisaje urbano. Desde este enfoque la Arquitectura permite reconocer al diseño participativo con aquello que vincula a la sociedad con los resultados urbanos que desencadenan movilidad y seguridad.

Esta premisa desde el enfoque cualitativo y mixto nos permitirá reconocer la participación ciudadano como una base intrínseca en las decisiones de la ciudad y por lo tanto del diseño mismo. Lo cual podría demostrar una ventaja sobre la forma tradicional de accionar en el diseño urbano permitiendo contribuir a la disminución de conflictos y aprovechar el potencial que tiene desde ya la población que permanece en las venas de la ciudad.

El espacio urbano podría entonces no solo ser una solución funcional, sino que además podría vincular la forma y el arte con una solución amigable con el espacio, cubriendo necesidades y valorando el entorno urbano.

Palabras clave—Arquitectura, transformación urbana, usuario

Introducción

La transformación urbana es un fenómeno que no se puede frenar, es un proceso donde las ciudades experimentan una alteración del paisaje, al carácter urbano, o modificaciones de sus colonias o barrios. En este texto se analizará desde el enfoque arquitectónico de estos cambios, destacando la importancia del usuario, donde éste aporta la evaluación de estos cambios urbanos desde sus beneficios a la sociedad o prejuicios a éste como factores económicos y de otro tipo de intereses que pueden afectar el núcleo social actual de una ciudad. La relación de la ciudad o espacio urbano con el usuario o sujeto se forma por medio de diferentes acciones y significados, donde se consolida el sentido de identidad territorial.

Los cambios y transformaciones de una ciudad pueden estar ligados a diferentes objetivos, factores y beneficios y pueden estar dirigidos a sentidos de conservación, rehabilitación, o simplemente remodelar los espacios, conservando, reemplazando o empezando de cero con la intervención en un espacio. Posiblemente este sea de los objetivos más comunes utilizados, ya que se enfoca en un beneficio para el habitante.

Existe una cantidad ilimitada por el cual se puede dar un cambio, en este caso, la modernización de las ciudades evidentemente no puede quedarse atrás. Si bien una transformación o intervención puede traer cosas buenas como progreso económico, mejoramiento en la calidad de vida de la zona, también podría portar consigo consecuencias negativas.

La gentrificación es un ejemplo, descrito como un “proceso de reestructuración de relaciones sociales en el espacio. Hace referencia a que distintos sectores de la población con mayor capacidad económica se apropian de espacios urbanos que presentan ciertas cualidades, por ejemplo, áreas verdes, buena ubicación, equipamiento, infraestructura y zonas culturales que son muy buscadas por el capital inmobiliario” (Dirección General de Comunicación Social, 2022)

La gentrificación es una de las mayores consecuencias negativas que ha traído la transformación urbana, este fenómeno desplaza a las personas originarias de un lugar debido a cambios en la dinámicas urbanas, afectando especialmente a personas de bajos recursos. Se rehabilita el sitio, pero no para los locales, sino que se maneja a través de un esquema económico en donde se desplaza a la gente originaria, con la intención de encarecer estos territorios; construir viviendas, mercados, espacios comunes con intención de atraer al usuario extranjero, bajo esta situación los locales originales se ven obligados a irse de esos lugares. Ejemplos de este fenómeno se pueden observar en la Ciudad de México donde los extranjeros han desplazado a gente originaria del lugar con el objetivo de poder cambiar el uso de suelo y así poder generar más servicios. Dicha transformación urbana, genera la desestabilización y la calidad de vida de miles de ciudadanos (Gentrificación en CDMX, 2023).

Lugares céntricos o los que están convenientemente ubicados conceden estos cambios, pueden ser de interés al turismo, y con ello el encarecimiento del hospedaje suele ser una de las consecuencias más comunes para la gente, por lo que surgen otros tipos de hospedajes en las zonas que transforman casas en hospedajes, y esta actividad cambia

¹ Dra. Martha Beatriz Cruz Medina, Profesora Investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño, de la Universidad Autónoma del Estado de México, México. mbcruz@uaemex.mx.

² Investigadora Jr. Alumna de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad IUEM, México. scarrillomaya4@gmail.com

las dinámicas del barrio al insertar servicios que demandan los turistas como farmacias, supermercados, entre otros, logrando encarecer la zona y obligando a mudarse a las personas que residen en estas zonas a otro lugar. Otra consecuencia de este fenómeno urbano es el encarecimiento o inflación en productos y servicios, estos seguirán sin ser rentables para los locales lo que los obligará a irse. Es relevante mencionar que esta gentrificación se da en zonas con aportación arquitectónica en estilos, materiales, texturas que destacan en estética, por ejemplo, en la colonia Roma o Polanco, dejando sin protección a inmuebles históricos de la transformación urbana.

Otro lugar que está sufriendo las consecuencias de esto es el Estado de Oaxaca, siendo unos de los lugares más turísticos de México no es sorpresa que el turismo y extranjeros se sientan atraídos a ir más que de paseo, sin embargo, la alta demanda de hospedaje ha ocasionado conflictos con los residentes, al igual que en la Ciudad de México se promovió el turismo con el fin de generar ingresos con ello vinieron cambios como el uso del suelo, que si bien es posible mediante todo un proceso, se dio de manera selectiva, en establecimientos de carácter comercial y residencial alto que han tenido la preferencia, dejando atrás a los residentes originales del sitio (“Gentrificación”, 2022). Ante este tipo de situaciones y ante la inevitable modernización y adaptación del centro Histórico de Oaxaca, muchas personas han tratado de proteger su propio patrimonio, sin embargo, un obstáculo al que se enfrentan es el no saber cómo ni que características deben tomar en cuenta para proteger lo que es suyo.

En ambos casos se ha manifestado esta clase de problemáticas, que, si bien dan crecimiento empresarial, se suscitó que son lugares que transita gente durante el día, pero de noche están vacíos, lo que genera un sentimiento de inseguridad en los habitantes. (“Gentrificación”, 2022).

Recordando el principal enfoque de este análisis el cual es la importancia del usuario en la intervención de estos espacios es precisamente esto, ¿Cómo afecta el cambio de usuario a un espacio o lugar?

“La renovación urbana busca ante todo que se tenga la mejor calidad de vida de los habitantes, mediante mecanismos técnicos, normativos, tipológicos económicos y sociales; reconvertir los espacios urbanos que llegaron en un momento dado al estado de deterioro moderado o lamentable, en nuevos espacios que le devuelvan su verdadero sentido del espacio urbano” (Leal, 1989).

Jesús Leal menciona la rehabilitación urbana como un medio por el cual se mejora la calidad de vida, y el paisaje urbano y sus alrededores, teniendo como principal actor al residente, sin embargo, este cambio drástico puede polarizar este término. Si bien la renovación urbana es algo que, está sucediendo, no siempre se siguen los protocolos adecuados. Al momento en que un cambio se presenta en la ciudad, se debería consultar a las personas que ahí residen, ellas saben las necesidades y que beneficios que algún cambio urbano propicia para ellos. No habiendo una relación entre quién hace el cambio y quién necesita el cambio se genera una serie de conflictos que a la larga puede afectar más de lo que se imagina.

La participación social, es un proceso demasiado largo y muchas veces no es fácil de manejar, el simple hecho de tener la participación ya debería de ser suficiente, sin embargo, es algo que ni siquiera se tiene en cuenta, teóricamente la intervención de vecinos, es la que rige una renovación e incluso la supervisa y de esta manera se rige el futuro de dicho cambio, sin embargo, es evidente que no se llega hasta el final de este proceso, muchísimas veces, el gobierno incluye lo que es la participación ciudad como el hecho de avisar sobre los cambios, sobre lo que se hará, sin embargo el actuar sin tener en consideración lo que es la opinión más importante trae consecuencias que no benefician ni a los locales ni la inversión dada. Por otro lado, también sucede lo que se viene reflejando a lo largo del análisis, se le da opinión a otros sectores que poco tienen que ver con este tipo de renovaciones urbanas o el paisaje, por lo que estos cambios no son bien recibidos. Cabe recalcar, que este tipo de participaciones no pueden forzarse ni condicionarse en ningún aspecto, así como los movimientos sociales, es bien logrados cuando se promueve de manera orgánica y existe un verdadero sentimiento que logra mover a toda esa gente (Arquitectura y Política, pag.219, 2011)

Sabiendo que son demasiados factores los que influyen a un cambio también es importante resaltar que la imagen urbana no solo se basa en la reestructuración de mobiliario urbano, fachadas, parques o infraestructura hablando del usuario, es importante resaltar que la cotidianidad es un factor clave al ojo humano, el cómo se desenvuelven estos espacios públicos, quienes, cuando, en que horarios y demás, el sentido y conexión que tienen las personas con la actividad desarrollada en un lugar es fácilmente de las características que debe cumplir, la atención humana se da de manera horizontal por lo que normalmente a simple vista las plantas bajas son importantes así como la ejecución de lo que se da en una explanada, relacionado con lo que es la participación, es que surgen estos lugares, la importancia del espacio con el usuario es algo que fácilmente podría pasar por sin cuidado pero es muy importante, el uso que se le dé a estos espacios dependerá totalmente de la aceptación social que este tenga, de ahí pueden desencadenarse diversas reacciones. (Ball, s/f)

La forma en que el espacio se va relacionando con el sujeto se reflejara en que tan concurrido este el lugar,

quienes va, cuanto tiempo y lo más importante: si no queda en el abandono, Kevin Lynch (2005) describe esto como deterioro, este se da cuando un lugar está abandonado, por el uso o antigüedad, en este caso se manejan tipos de abandono, claro, para este caso se determinara si es un deterioro positivo o negativo, esto radica en cosas que ya se mencionaron; se podría determinar el negativo como ese que se da a raíz de vandalismo, deterioro por abandono, el positivo es que se da por el uso, envejecimiento y en algunos casos llega a haber esa nostalgia con el espacio, qué significado tiene o tuvo, de qué manera se dio históricamente entre muchos otros aspectos que solo se pueden generar o venir propiamente de las personas. Desde el punto de vista arquitectónico es responsabilidad del arquitecto el generar ese tipo de reacciones y relaciones entre el usuario y el espacio, desde crear una cómoda caminata, que no existan obstrucciones en los pasos hasta ese tipo de interacciones mínimas.

Trayendo a colación el no solo los lugares como un punto de encuentro y aceptación social, también hay un porque a esto, posiblemente y como se mencionó con anterioridad, accionar sin un buen estudio en el que se determina lo importante, puede que muchos espacios sean posiblemente un buen lugar que cumpla con su función, pero no lo que se necesita.

La permanencia en un lugar consta de diversos factores, clima, ubicación que viene siendo una característica fundamental dentro de este análisis, lo que ofrece, el diseño y lo mucho que se pueda interactuar con él. Otro aspecto importante para ofrecer es la socialización, además de crear una estética en la que el sujeto se pueda desenvolver cómodamente existe esa necesidad de socializar, para eso el espacio no solo debe ofrecer un correcto funcionamiento, sino que también debe crear ese ambiente en el que la gente pueda sentirse en confort, un ambiente en el que la gente se sienta segura y no sea un espacio concurrido por horarios o determinadamente (Ball,2006).

¿Qué beneficio e importancia dan a los habitantes?

La importancia o el efecto que pueden tener estos espacios en las personas puede variar dependiendo el carácter y las intenciones. Estos espacios principalmente públicos, brindan entretenimiento, áreas de socialización, desarrollo de actividades de todo tipo, para el desarrollo cultural, económico, recreativo, etc., sin embargo, lo más importante: ayudan a crear una identidad con la ciudad, desde las plazas cívicas que dan sentido nacionalista, hasta museos que exhiben cultura. El funcionamiento de dichos espacios contribuye y son importantes para cada comunidad ya que fomentan la expresión cultural y recreativa, el hecho de hay un lugar en el que pueden desarrollarse recreativamente deja mucho que decir, un espacio seguro donde la comunidad se sienta bien al expresar lo mas importante para ellos dentro de su comunidad. Desarrollo local: este puede ser un arma de doble filo ya que como se vio a través del análisis, entre más demanda adquiera un lugar más rentable será hasta que se den las consecuencias, la inversión privada es muchas veces el financiamiento de esto, en viviendas, comercio, así como en el turismo que fomenta cultura al lugar, firmemente pienso que este aspecto puede ser corregido, a través de una priorización de usuario, beneficiando al local no al extranjero. La Salud Mental, es una necesidad que está muy poco visibilizada, sin embargo, espacios donde el ser humano pueda relajarse visualmente, como en el ambiente son de suma importancia, desde el punto de vista artístico y físico. (Espacio Público)

¿A través de que se logra?

A lo largo del escrito se ha comentado la importancia de la relación que tiene el espacio con el usuario, así como el sentido de identidad que se da, este se logra a través del arte urbano, esto abarca murales, instalaciones, esculturas, monumentos o exposiciones al aire libre. Lo que se busca a través de todo este patrimonio es como la gente da identidad y significado a los residentes, es sinónimo de compromiso y pertenencia. Si bien, el arte es un lenguaje por el cual se puede expresar lo que se desee y se logra a través de los espacios públicos, cuando la gente se apropia de ellos se pueden generar grandes cosas representativas, ya sea para enaltecer su cultura, para contar una historia, estas pueden tener una relación en lo que transmiten, no porque sea algo cultural quiere decir que deba reflejar algo antiguo necesariamente, sino que puede ayudar a transmitir el crecimiento antiguo como el futuro.

¿Dónde se puede encontrar?

La integración del espacio y el usuario es importante, así como lo es la integración de los componentes arquitectónicos con el espacio, anteriormente se mencionó que el paisaje y cambio urbano no se da únicamente a través de mobiliario, fachadas o elementos tangibles, sin embargo, son de vital importancia. Un lugar o espacio que la gente puede adoptar para esto puede darse en cualquier lugar y así convertirlo en algo más que un simple lugar de paso. Así es como surgen los hitos o estos lugares donde las personas suelen reunirse más y en donde usualmente se encuentran esculturas o algún otro tipo de instalaciones en las que se reflejan diferentes obras que pueden ser

interpretadas según sea el caso. Así como murales, esculturas, estatuas o edificios, en estos hitos la aceptación social será fundamental, a través de este elemento es que se logra dar la relación e identificación ciudadana.

Cada ciudad o espacio tiene obras que adoptan, crean y con las que se identifican, por lo que la acumulación de estos no debería ser sorpresa y es un hecho. Dado este hecho, también ocurren cambios; el cambio de generaciones ocasiona y requiere de nuevos significados y obras que identifiquen a las nuevas eras, dándoles un significado diferente, no siempre siendo la misma instalación, así como ocupar el lugar donde había otros hitos anteriormente. (Angie, 2010)

El espacio urbano así como su crecimiento son fenómenos y hechos que hoy en día son imposibles de frenar, así como crece la población, crecen sus necesidades, así como crecen las necesidades viene la demanda de espacio que en ocasiones trae consecuencias buenas o malas, la expansión de los espacios urbanos consumiendo a los rurales y así generando un cambio al estilo de vida de estos es en cuestión de las consecuencias más graves vistas, el usuario es un concepto que va de la mano con la arquitectura desde siempre, es para el que se diseña, construye y analiza dependiendo la situación. Cuando existe algún cambio, inevitablemente el usuario será el principal receptor.

El cambio en la imagen urbana no es malo, pero tampoco ha traído buenas reacciones; las transformaciones urbanas siempre han existido y existirán ya que las ciudades o potencias siempre buscarán el desarrollo o crecimiento en base a diferentes beneficios u objetivos a “beneficio” de la sociedad, se actuará de manera que se beneficie a la mayor cantidad posible de habitantes, así como crecimiento en algunos otros ámbitos. Sin embargo. A lo largo de estas transformaciones han surgido problemas que traen todo menos beneficio, cuando una renovación deja de ser pública y se privatiza es cuando se comienza a afectar a los sectores sociales, porque ellos ya no son el principal objetivo, ellos ya no serán para quienes la ciudad se mejore, perderán casas, terrenos e intangiblemente hablando, perderán esos lugares que les brindaran seguridad y la percepción de pertenencia. Todos los países tienen orgullo patriótico, tienen sentido de pertenencia e identidad y es de lo que más se siente orgulloso un poblador, es así como se crean los lugares icónicos de cada ciudad, representando ese significado a través de edificios, de esculturas o monumentos, también pueden marcar el comienzo de un nuevo inicio, el cambio de alguna era o generación, pero el enfatizarse y cambiar el carácter y significado de estos lugares quita por completo el sentido de pertenencia al que se supone debería ser el receptor. El enfoque debe darse por y para los habitantes, no funciona tener un lugar o crear espacios para personas que solo vienen de paso, finalmente quienes han creado lazos y una relación con el lugar son quienes residen ahí.

Conclusiones

Como ha se ha señalado en el libro de Arquitectura y política, la alteración del paisaje urbano, espacios y demás siempre se ha dado sin participación o inclusión ciudadana, lo que realmente podrá poner en juicio si es que realmente el usuario tiene la importancia que supone tener ante aquellos que tienen la influencia de la alteración del entorno. El desarrollo de una ciudad o país jamás será visto de manera negativa, trae beneficios como trae consecuencias, sin embargo el efecto que está trayendo sobre las ciudades y estados de México es un ejemplo de cuando el progreso esta al encaminado, es la muestra de cómo se continua descuidando a los residentes y en su lugar estos deben irse de donde siempre han estado; nadie estaría contento de ser desplazado o reemplazado del lugar donde siempre estuvo, de no poder adquirir ni costearse un lugar, de sentirse ajeno a un lugar al que se supone pertenece, perdiendo esa percepción de seguridad, entre muchas otras consecuencias que trae la transformación urbana sin consideraciones al usuario, que es el actor principal del espacio.

Referencias

- Angie. (2010, abril 13). TALLER DE DISEÑO BASICO: HITOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS. TALLER DE DISEÑO BASICO. <http://tallerbasicourbanismo.blogspot.com/2010/04/hitos-urbanos-y-arquitectonicos.html>
- Ball, M. D. M. (s/f). Los Usuarios del Espacio Público como Protagonistas en el Paisaje Urbano. REVISTA DE ARQUITECTURA. Continúa IJUM actividades de rehabilitación de espacios para las y los jóvenes de Morelia - Morelia, (2022)
- Dirección General de Comunicación Social. (2022, diciembre 22). ¿Qué es la gentrificación y a quiénes afecta? UNAM Global. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/que-es-la-gentrificacion-y-a-quiénes-afecta/
- El estado de las ciudades latinoamericanas De las buenas prácticas a la transformación política | Nueva Sociedad, (2018)
- Espacios públicos que destacan por incluir el agua en la vida urbana. (2016, mayo 14). ArchDaily México. <https://www.archdaily.mx/mx/787067/4-espacios-publicos-que-destacan-por-incluir-el-agua-en-la-vida-urbana>
- Gentrificación: El Centro Histórico, una fiesta turística que desplaza a la población oaxaqueña. (2022, abril 21). OM. <https://www.oaxaca.media/2022/04/gentrificacion-el-centro-historico-una-fiesta-turistica-que-desplaza-a-la-poblacion-oaxaqueña/>
- Gentrificación en CDMX: ¿Cuáles son sus causas y consecuencias? (2023, marzo 26). El Financiero. <https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2023/03/26/gentrificacion-en-cdmx-cuales-son-sus-causas-y-consecuencias/>
- Gentrificación? Venden parcelas de un edificio para Airbnb en el corazón de la colonia Roma. (2023, abril 30). Sdpnoticias. <https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/gentrificacion-venden-parcelas-de-un-edificio-para-airbnb-en-el-corazon-de-la-colonia-roma/>
- Infraestructura y servicios urbanos están deteriorados | El Informador. (s/f). Recuperado el 11 de mayo de 2023, de

<https://www.informador.mx/Jalisco/Infraestructura-y-servicios-urbanos-estan-deteriorados-20140609-0168.html>

JOSEP MM . Zaida M. Arquitectura y Política, Barcelona, 2011)

Lanzan programa de “Mejoramiento del Espacio Comunitario”—Noticias de Querétaro. (s/f). Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/12/21/lanzan-programa-de-mejoramiento-del-espacio-comunitario/>

Los Elementos Arquitectónicos Son Inseparables De Los Elementos Urbanos. (s/f). Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2015/vmrs/hito-urbano.htm>

Rehabilitan espacios para fomentar convivencia social. (2023, marzo 7). Gobierno Municipal de Irapuato. <https://www.irapuato.gob.mx/2023/03/07/rehabilitan-espacios-para-fomentar-convivencia-social/>

Notas Biográficas

La **Dra. Martha Beatriz Cruz Medina**, es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Evaluadora ANPADEH, actualmente estudiando el Posdoctorado en educación.